

Discusión museográfica sobre el Museo de América

Museographic Discussion on the Museo de América

Autora[✦] Isabel Zúnica García

Fecha de del Tribunal Fin de Máster: 14.06.2024

Tutora: Alicia Castillo Mena

Palabra clave

Eurocentrismo, poscolonialismo, discurso museográfico, diversidad cultural, gestión patrimonial.

Keywords

Eurocentrism, postcolonialism, museum discourse, cultural diversity, heritage management.

Resumen

El presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo principal realizar una aproximación a la transformación que necesitan los museos contemporáneos en el contexto actual de globalización y revisión histórica, con un enfoque específico en el Museo de América ubicado en Madrid. Se propone un enfoque crítico-constructivo que busca no solo comprender la evolución histórica y la riqueza de las colecciones del museo, sino también valorar la eficacia de su enfoque museográfico.

Para lograr este propósito, el estudio se estructura en ocho capítulos que abarcan desde la revisión de la teoría museográfica más reciente hasta la propuesta de mejoras concretas para el Museo de América. Aunque el TFM no tiene como objeto el estudio de aspectos museológicos, se subraya, no obstante, la necesidad de desafiar la narrativa eurocéntrica dominante y de valorar las culturas no occidentales como contemporáneas, no simplemente como parte de un pasado lejano.

La metodología empleada combina una revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas, científicas y oficiales, con trabajo de campo en el museo para realizar un análisis detallado de la exposición permanente. Se propone un modelo de análisis museográfico que sirve como base para identificar áreas de mejora y proponer cambios significativos en la presentación y comunicación de las colecciones.

En definitiva, este Trabajo Fin de Máster plantea una crítica fundamentada que busca servir de base para la mejora del Museo de América. El objetivo último es contribuir a la transformación de este espacio cultural en un lugar más inclusivo, reflexivo y relevante para la sociedad actual, reconociendo la importancia de repensar los enfoques museográficos en consonancia con los imperativos de un mundo globalizado y diverso.

La interrelación entre museografía y museología, tratadas en el capítulo tercero, emerge como un tema esencial en la comprensión de la dinámica museal. Mientras que la museología se erige como la disciplina científica encargada de analizar los museos en su complejidad conceptual e institucional, la museografía se presenta como el conjunto de técnicas y estrategias prácticas que permiten materializar los principios teóricos de la museología en la gestión, representación y comunicación de los objetos y colecciones museísticas, conforme a la definición de Miranda (2017).

[✦] Isabel Zúnica García es alumna del Máster Interuniversitario en Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión e Investigación, izunica@ucm.es.

El surgimiento histórico de los museos se contextualiza inicialmente en una función ligada a la conservación y exhibición de objetos de valor, reflejando paradigmas de estatus y erudición. Sin embargo, el advenimiento de la Ilustración en el siglo XVIII marca un hito trascendental al democratizar el acceso a estas instituciones, aunque de manera inicialmente restringida. Esta apertura al público inauguró una nueva era en la que los museos evolucionaron hacia espacios simbólicos capaces de configurar discursos identitarios, especialmente en el contexto del surgimiento de los nacionalismos. (Lorente, 2012).

El siglo XX, caracterizado por transformaciones sociales profundas, instigó una profunda redefinición de la función y significado de los museos. Este periodo fue testigo del surgimiento de corrientes como la Nueva Museología, la cual propugnó un cambio de paradigma al otorgar a los museos un papel activo en la transformación social, enfatizando la participación como un componente esencial en su nueva configuración. (Cabrera, 2016).

Si bien el concepto de museo no posee una definición única y estandarizada, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), en el año 2022, propuso una definición consensuada que amplía sus funciones tradicionales, concibiéndolos como instituciones sin ánimo de lucro, permanentes y al servicio de la sociedad y su desarrollo.

El caso de estudio, el Museo de América, tiene sus raíces en 1941, cuando fue concebido con el propósito de fomentar las relaciones entre España y las Américas. Desde entonces, ha experimentado cambios significativos tanto en su ubicación física como en su enfoque curatorial. (Cabello, 1993). En la actualidad, se encuentra alojado en un emblemático edificio en la Avenida de los Reyes Católicos en Madrid, ofreciendo un espacio para el diálogo intercultural.

Las colecciones del Museo de América son su principal activo, con más de 25.000 piezas que abarcan desde arte precolombino hasta arte contemporáneo. (Ministerio de Cultura, 2019). Estas colecciones reflejan la diversidad cultural y la riqueza histórica del continente americano, aunque su presentación plantea desafíos en términos de accesibilidad, contextualización y representatividad.

El análisis crítico-constructivo del caso de estudio del Museo de América, presentado en el capítulo quinto este TFM, ofrece una evaluación exhaustiva de su colección permanente, con el propósito primordial de identificar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Este examen se enmarca dentro del modelo museográfico delineado en el capítulo tercero, donde se ha subrayado la importancia crítica de la dimensión museográfica para la transmisión efectiva de conocimientos sobre las diversas culturas del continente americano. En concreto, la dimensión museográfica del Museo de América, concebida como un vehículo esencial para la transmisión efectiva de conocimientos sobre las diversas culturas que conforman el continente americano, es sometida a un escrutinio riguroso en estas páginas. El examen de la organización y presentación de la exposición permanente pone de manifiesto una serie de deficiencias que impiden generar un impacto educativo eficaz y una experiencia satisfactoria en la comunidad visitante.

En un primer plano, se aborda la cuestión de la ubicación del museo, destacando su importancia fundamental para la visibilidad, accesibilidad y capacidad de atracción. No obstante, se evidencia que la ubicación actual del Museo de América presenta desafíos significativos en términos de accesibilidad, limitando su potencial influencia y su capacidad para atraer a un público diverso.

El análisis también aborda el discurso museográfico adoptado por el Museo de América, destacando sus deficiencias en términos de cohesión narrativa y representatividad cultural. Se examinan detalladamente cada una de las áreas temáticas de la exposición permanente, señalando problemas como la perspectiva eurocentrista, la falta de contextualización adecuada de ciertos objetos y la simplificación excesiva de la diversidad cultural de América.

Asimismo, se examina la organización de la información proporcionada en la exposición, identificando deficiencias en la correspondencia entre las cartelas y los elementos exhibidos, así como la falta de información contextual suficiente sobre los objetos expuestos o el uso exclusivo del español. Esta carencia de información afecta negativamente la capacidad del museo para cumplir con su función educativa y comunicativa de manera efectiva.

Finalmente, se analizan los aspectos físicos de la exposición, señalando la homogeneización visual, la iluminación deficiente y la falta de señalización atractiva como elementos que afectan negativamente a la comprensión y la apreciación de las obras expuestas.

En conclusión, este análisis crítico-constructivo proporciona una base sólida para las propuestas de mejora que se presentan en los siguientes apartados del trabajo, con el objetivo de optimizar la experiencia de la visita y garantizar una presentación más efectiva y educativa del valioso patrimonio cultural de América exhibido en el museo.

En el vasto espectro de la museología, donde la experiencia del visitante adquiere una importancia primordial, surge la necesidad de abordar con rigor y meticulosidad la optimización de la propuesta museográfica. En este contexto, el capítulo sexto se erige como un pilar fundamental en la búsqueda de mejoras sustanciales para el Museo de América.

En consonancia con la misión inherente a toda institución cultural, se persigue en estas páginas una revisión exhaustiva de las prácticas museográficas, delineando un camino hacia la excelencia en la presentación y comunicación del patrimonio cultural que alberga dicho museo. Este esfuerzo se enmarca en un compromiso inquebrantable con la efectividad, la pedagogía y, por sobre todo, la inclusión en la transmisión del legado cultural de las Américas.

Para abordar estos desafíos, se propone una revisión y actualización del enfoque museográfico del Museo de América, centrándose en tres aspectos clave: contextualización histórica, diversidad cultural y participación del público. Esto implica situar las colecciones en su contexto histórico y geográfico, dar voz a comunidades históricamente marginadas, y fomentar un diálogo abierto y democrático sobre temas relacionados con la historia y la cultura de América.

Partiendo de una revisión crítica y contextualizada, se desglosan estrategias innovadoras que abarcan desde la señalización hasta la implementación de tecnologías emergentes, como la realidad virtual y la gamificación. Cada propuesta se sustenta en un análisis riguroso y multidisciplinario, con el objetivo último de generar experiencias enriquecedoras y significativas para los visitantes, independientemente de su origen o bagaje cultural.

La descolonización del discurso museográfico emerge como un hilo conductor transversal en esta empresa, motivada por la urgente necesidad de promover una representación más equitativa y respetuosa de las diversas culturas presentes en el museo. Este propósito se entrelaza con la promoción de una participación activa del público y el establecimiento de vínculos sólidos con la comunidad, configurando así un enfoque holístico y profundamente comprometido con la responsabilidad social del museo.

En suma, este capítulo se erige como un testimonio del compromiso del Museo de América con la excelencia museográfica y la promoción de un diálogo intercultural enriquecedor. A través de la implementación de estas propuestas, se aspira a consolidar su posición como un referente indiscutible en el ámbito museístico, contribuyendo al enriquecimiento cultural y educativo de la sociedad en su conjunto.

Dado que toda la investigación del presente trabajo se orienta a ofrecer mejoras museográficas para el Museo de América, creo que es conveniente resaltar sintéticamente las propuestas museográficas que en el TFM se han realizado.

Hemos propuesto, en primer lugar, la creación de salas o, al menos, pequeños espacios dedicados a cada cultura específica de las que se muestran piezas, lo que permitiría una presentación más detallada y contextualizada de las diferentes tradiciones, creencias y expresiones culturales de cada pueblo. Estas salas podrían estar diseñadas de manera única, utilizando elementos decorativos, iluminación y tecnología multimedia para resaltar la identidad y singularidad de cada cultura. Por ejemplo, se podrían utilizar colores, texturas y patrones distintivos inspirados en las artes y artesanías tradicionales de cada comunidad, creando así un ambiente inmersivo que transporte a la comunidad visitante a través del tiempo y el espacio.

En segundo lugar, hemos sugerido una disposición espacial no lineal, aprovechando la estructura arquitectónica del edificio, lo cual podría ofrecer una experiencia más dinámica y personalizada para el público visitante. En lugar de seguir un recorrido predeterminado, las personas visitantes podrían explorar el museo de manera libre y flexible, eligiendo su propio camino y profundizando en las culturas y pueblos que les resulten más interesantes, haciendo su propia selección para acceder a una percepción multivocal y multifocal personalizada. Esto fomentaría una mayor interacción y participación por parte del público, así como una apreciación más profunda de la diversidad cultural del continente americano.

Además de esos dos aspectos generales y fundamentales, a lo largo del texto hemos ido analizando la ubicación de los edificios, sus condiciones físicas, la organización general de las salas, la disposición interna de cada sala en particular, etc., a fin de poder hacer sugerencias concretas sobre cada uno de estos aspectos particulares. A estas sugerencias hemos dedicado el capítulo V completo, apoyado además en referencias a especialistas en la materia, del cual podemos ahora muy resumidamente señalar los puntos principales.

- Es necesario mejorar la visibilidad del edificio del museo no sólo para hacer más atractiva su presencia, sino para evitar que sea totalmente ignorada o invisible para las personas que lo buscan o circulan por sus proximidades. Hemos sugerido cambios decisivos en su señalización y la colocación de una réplica, de grandes dimensiones, de una vasija moche en el puente adyacente al museo.*
- Repensar la narrativa general de la exposición, evitando una concentración exclusiva en eventos coloniales y postcoloniales desde la perspectiva europea y “pretendidamente” de apariencia neutral. Esto permitiría una visión más inclusiva y respetuosa de las diversas culturas americanas.*
- Corregir la falta de cohesión en la presentación, mediante una reorganización que refleje de manera más equitativa las contribuciones de todas las culturas americanas. La implementación de una señalización más efectiva, explicativa y multilingüe contribuiría a mejorar la comprensión y accesibilidad de la exposición, permitiendo que un público más amplio se sumerja en la riqueza de la historia y la diversidad cultural del continente.*
- Revisar la iluminación y la disposición visual de los objetos para infundir dinamismo y relevancia a la exhibición. La inclusión de elementos visuales llamativos, junto con una distribución más cuidadosa de la iluminación, puede transformar la visita, convirtiéndola en una experiencia más atractiva y educativa.*
- Utilización de tecnologías interactivas para enriquecer la experiencia y ofrecer una forma innovadora de explorar y aprender, como gafas de realidad virtual, gamificación y salas inmersivas.*

En conclusión, considero que, al adoptar estas mejoras u otras semejantes, el Museo de América podría destacarse como un espacio emblemático que celebre y honre la rica herencia cultural de todo el continente americano y con el que la sociedad coetánea se sienta más identificada, especialmente las comunidades de origen que además puedan sentir orgullo por sus antepasados/as y no analizarlos como meras comunidades conquistadas desde una Europa imperialista que incluso en la ciudadanía actual ya no se considera el centro del mundo, al menos, es la ciudadanía formada y que es usuaria habitual de estos museos.

Esta última reflexión me lleva también a cerrar mi trabajo pensando en sus propias limitaciones. Desde una autocrítica, ciertamente no se trata solo de recuperar un pasado desde las visiones científico-técnicas más recientes realizadas por voces expertas, tal y como he ido desgranando en los distintos apartados de este texto. Se trata también de hacer del pasado una oportunidad para el presente y ello requeriría otros discursos y museografías quizás complementarias o que quizás en parte, cuestionaran mis propias conclusiones y propuestas, especialmente si además de la voz académica, se diera voz a las comunidades locales y sobre todo a las herederas más directas de las piezas exhibidas en el Museo de América.

Short Version

The main objective of this Master's Thesis is to approach the transformation that contemporary museums need in the current context of globalization and historical revision, with a specific focus on the Museum of America located in Madrid. A critical-constructive approach is proposed, aiming not only to understand the historical evolution and richness of the museum's collections but also to evaluate the effectiveness of its museographic approach.

To achieve this purpose, the study is structured into eight chapters, ranging from a review of the latest museographic theory to proposing concrete improvements for the Museum of America. Although the thesis does not aim to study museological aspects, it emphasizes the need to challenge the dominant Eurocentric narrative and value non-Western cultures as contemporary, not merely as part of a distant past.

The methodology combines an exhaustive review of bibliographic, scientific, and official sources with fieldwork in the museum to conduct a detailed analysis of the permanent exhibition. A museographic analysis model is proposed, serving as a basis to identify areas for improvement and propose significant changes in the presentation and communication of the collections.

Ultimately, this Master's Thesis presents a well-founded critique intended to serve as a basis for improving the Museum of America. The ultimate goal is to contribute to the transformation of this cultural space into a more inclusive, reflective, and relevant place for today's society, recognizing the importance of rethinking museographic approaches in line with the imperatives of a globalized and diverse world.

The interrelation between museography and museology, discussed in the third chapter, emerges as an essential theme in understanding museum dynamics. While museology stands as the scientific discipline analyzing museums in their conceptual and institutional complexity, museography is presented as the set of practical techniques and strategies that allow the theoretical principles of museology to be materialized in the management, representation, and communication of museum objects and collections, according to Miranda (2017).

The historical emergence of museums is initially contextualized in a function tied to the conservation and exhibition of valuable objects, reflecting paradigms of status and erudition. However, the advent of the Enlightenment in the 18th century marks a transcendental milestone by democratizing access to these institutions, albeit initially restricted. This opening to the public inaugurated a new era in which museums evolved into symbolic spaces capable of shaping identity discourses, especially in the context of the rise of nationalisms (Lorente, 2012).

The 20th century, characterized by profound social transformations, instigated a deep redefinition of the function and meaning of museums. This period witnessed the emergence of movements such as New Museology, which advocated a paradigm shift by giving museums an active role in social transformation, emphasizing participation as an essential component in their new configuration (Cabrera, 2016).

Although the concept of a museum does not possess a single standardized definition, the International Council of Museums (ICOM) in 2022 proposed a consensual definition that expands its traditional functions, conceiving them as nonprofit institutions, permanent and serving society and its development.

The case study, the Museum of America, has its roots in 1941, conceived with the purpose of fostering relations between Spain and the Americas. Since then, it has undergone significant changes in both its physical location and curatorial focus (Cabello, 1993). Currently, it is housed in an emblematic building on Avenida de los Reyes Católicos in Madrid, offering a space for intercultural dialogue.

The collections of the Museum of America are its main asset, with over 25,000 pieces ranging from pre-Columbian art to contemporary art (Ministry of Culture, 2019). These collections reflect the cultural diversity and historical richness of the American continent, though their presentation poses challenges in terms of accessibility, contextualization, and representativeness.

The critical-constructive analysis of the Museum of America case study, presented in the fifth chapter of this thesis, offers a comprehensive evaluation of its permanent collection, with the primary purpose of identifying its strengths and weaknesses. This examination is framed within the museographic model outlined in the third chapter, emphasizing the critical importance of the museographic dimension for the effective transmission of knowledge about the diverse cultures of the American continent. Specifically, the museographic dimension of the Museum of America, conceived as an essential vehicle for the effective transmission of knowledge about the diverse cultures of the American continent, is subjected to rigorous scrutiny in these pages. The examination of the organization and presentation of the permanent exhibition reveals a series of deficiencies that hinder the effective educational impact and a satisfactory experience for the visiting community.

Firstly, the issue of the museum's location is addressed, highlighting its fundamental importance for visibility, accessibility, and attraction capacity. However, it is evident that the current location of the Museum of America presents significant challenges in terms of accessibility, limiting its potential influence and ability to attract a diverse audience.

The analysis also addresses the museographic discourse adopted by the Museum of America, highlighting its deficiencies in terms of narrative cohesion and cultural representativeness. Each thematic area of the permanent exhibition is examined in detail, pointing out problems such as the Eurocentric perspective, the inadequate contextualization of certain objects, and the excessive simplification of America's cultural diversity.

Additionally, the organization of the information provided in the exhibition is examined, identifying deficiencies in the correspondence between the labels and the exhibited elements, as well as the lack of sufficient contextual information about the displayed objects or the exclusive use of Spanish. This lack of information negatively affects the museum's ability to fulfill its educational and communicative function effectively.

Finally, the physical aspects of the exhibition are analyzed, pointing out visual homogenization, poor lighting, and lack of attractive signage as elements that negatively affect the understanding and appreciation of the exhibited works.

In conclusion, this critical-constructive analysis provides a solid basis for the improvement proposals presented in the following sections of the work, aiming to optimize the visitor experience and ensure a more effective and educational presentation of the valuable cultural heritage of America displayed in the museum.

In the vast spectrum of museology, where the visitor's experience takes on paramount importance, the need arises to rigorously and meticulously optimize the museographic proposal. In this context, the sixth chapter stands as a fundamental pillar in the pursuit of substantial improvements for the Museum of America.

In line with the inherent mission of every cultural institution, these pages pursue a thorough review of museographic practices, outlining a path towards excellence in the presentation and communication of the cultural heritage housed in the museum. This effort is framed within an unwavering commitment to effectiveness, pedagogy, and, above all, inclusion in the transmission of the cultural legacy of the Americas.

To address these challenges, a review and update of the museographic approach of the Museum of America is proposed, focusing on three key aspects: historical contextualization, cultural diversity, and public participation. This implies situating the collections in their historical and geographical context, giving voice to historically marginalized communities, and fostering open and democratic dialogue on issues related to the history and culture of America.

Based on a critical and contextualized review, innovative strategies are outlined, ranging from signage to the implementation of emerging technologies such as virtual reality and gamification. Each proposal is supported by rigorous and multidisciplinary analysis, with the ultimate goal of generating enriching and meaningful experiences for visitors, regardless of their origin or cultural background.

The decolonization of the museographic discourse emerges as a transversal thread in this endeavor, motivated by the urgent need to promote a more equitable and respectful representation of the various cultures present in the museum. This purpose intertwines with the promotion of active public participation and the establishment of solid ties with the community, thus configuring a holistic approach deeply committed to the museum's social responsibility.

In summary, this chapter stands as a testament to the Museum of America's commitment to museographic excellence and the promotion of enriching intercultural dialogue. Through the implementation of these proposals, it aspires to consolidate its position as an indisputable reference in the museistic field, contributing to the cultural and educational enrichment of society as a whole.

Given that the entire research of this work is aimed at offering museographic improvements for the Museum of America, I believe it is appropriate to succinctly highlight the museographic proposals made in the thesis.

First, we proposed the creation of rooms or at least small spaces dedicated to each specific culture represented, which would allow for a more detailed and contextualized presentation of the different traditions, beliefs, and cultural expressions of each people. These rooms could be uniquely designed, using decorative elements, lighting, and multimedia technology to highlight the identity and uniqueness of each culture. For example, distinctive colors, textures, and patterns inspired by the traditional arts and crafts of each community could be used, creating an immersive environment that transports the visiting community through time and space.

Second, we suggested a non-linear spatial arrangement, taking advantage of the architectural structure of the building, which could offer a more dynamic and personalized experience for the visiting public. Instead of following a predetermined path, visitors could explore the museum freely and flexibly, choosing their own route and delving into the cultures and peoples that interest them the most, making their own selection for a personalized multivocal and multifocal perception. This would encourage greater interaction and participation from the public, as well as a deeper appreciation of the cultural diversity of the American continent.

In addition to these two general and fundamental aspects, throughout the text, we have analyzed the location of the buildings, their physical conditions, the general organization of the rooms, the internal arrangement of each particular room, etc., to be able to make concrete suggestions on each of these particular aspects. We have dedicated the entire Chapter V to these suggestions, supported by references to specialists in the field, from which we can now very briefly highlight the main points.

- It is necessary to improve the visibility of the museum building not only to make its presence more attractive but also to prevent it from being completely ignored or invisible to people searching for it or passing by. We have suggested decisive changes in its signage and the placement of a large-scale replica of a Moche vessel on the bridge adjacent to the museum.
- Rethink the general narrative of the exhibition, avoiding an exclusive focus on colonial and postcolonial events from a European and "supposedly" neutral perspective. This would allow for a more inclusive and respectful view of the various American cultures.
- Correct the lack of cohesion in the presentation by reorganizing it to more equitably reflect the contributions of all American cultures. Implementing more effective, explanatory, and multilingual signage would improve the understanding and accessibility of the exhibition, allowing a broader audience to immerse themselves in the richness of the continent's history and cultural diversity.
- Revise the lighting and visual arrangement of the objects to infuse dynamism and relevance into the exhibition. The inclusion of striking visual elements, along with a more careful distribution of lighting, can transform the visit into a more attractive and educational experience.
- Utilize interactive technologies to enrich the experience and offer an innovative way to explore and learn, such as virtual reality glasses, gamification, and immersive rooms.

In conclusion, I believe that by adopting these improvements or similar ones, the Museum of America could stand out as an emblematic space that celebrates and honors the rich cultural heritage of the entire American continent, making contemporary society feel more connected, especially the origin communities who could also feel pride in their ancestors and not see them merely as conquered communities from an imperialist Europe. This is particularly relevant given that contemporary citizens, who are regular museum visitors, no longer view Europe as the center of the world.

This final reflection also leads me to conclude my work by considering its own limitations. From a self-critical perspective, it is certainly not just about recovering a past through the most recent scientific-technical visions provided by expert voices, as I have detailed in the various sections of this text. It is also about making the past an opportunity for the present, which would require other discourses and museographies that might complement or even partly challenge my own conclusions and proposals, especially if, in addition to the academic voice, the voices of local communities and, above all, the direct heirs of the pieces exhibited in the Museum of America were included.

Referencias

CABELLO, P. (1993). "El Museo de América". *Anales del Museo de América*, 1, pp. 11-21.

CABRERA, M^a. J. (2016). "Discurso expositivo y narrativa digital: el Museo Tusitala", en Gutiérrez, A. (coord. y ed.); Herrero, A. (coord.); Azar, A. (ed.). *La construcción del relato en el museo: temas, discursos y guiones que articulan la exposición*. Comité Español del ICOM. pp. 118-127.

ICOM. Consejo Internacional de Museos. (2022): *Definición de museo*. <https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/>

MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA. (2019): *Carta de Servicios Museo de América 2020-2023*. Secretaría General Técnica, Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y publicaciones.

MIRANDA, H. N. (2017): *Museología y museografía*. UNAM.

LORENTE, P. (2012): *Manual de historia de la museología*. Trea.